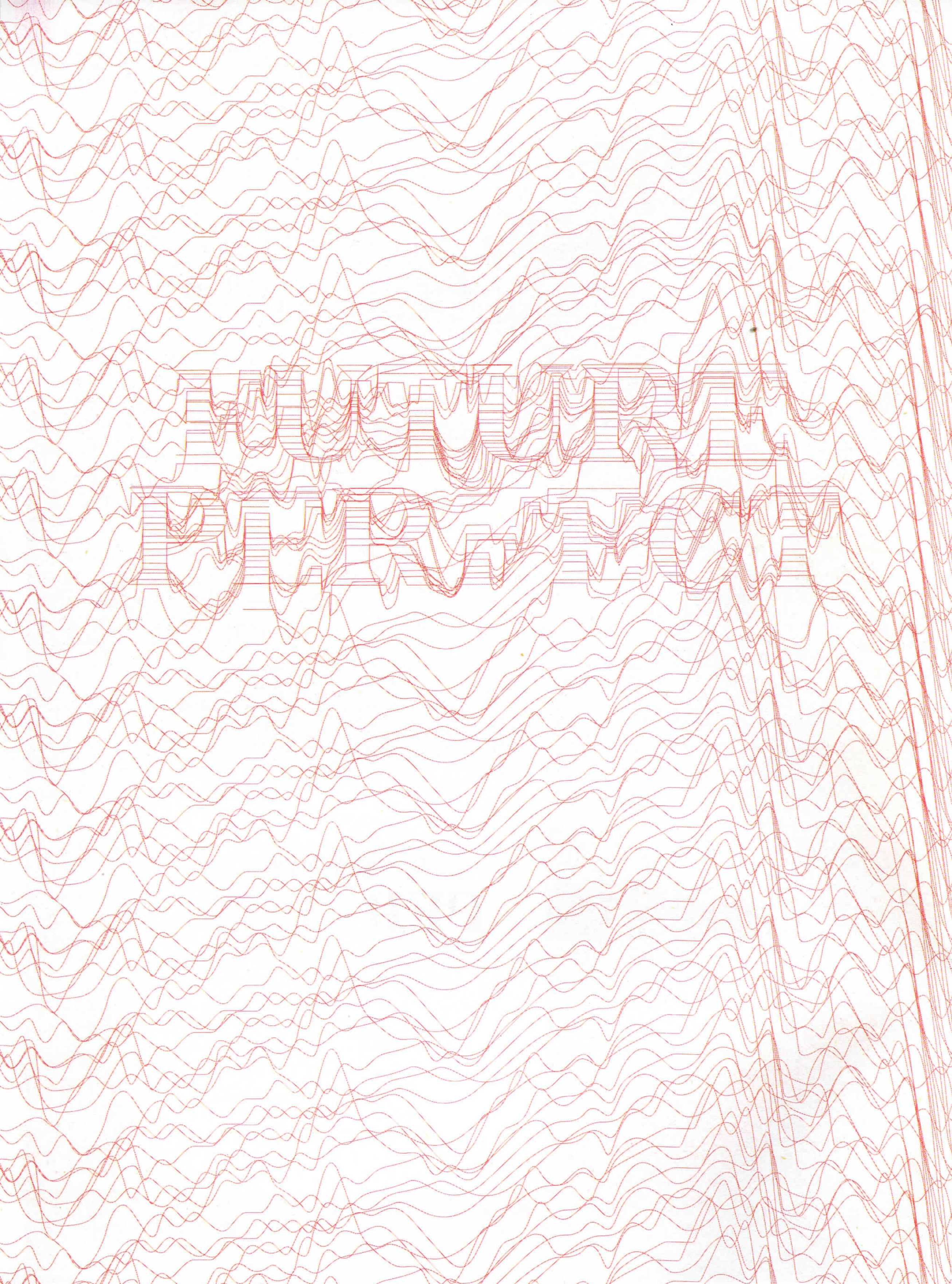
MUSEO LA TERTULIA

FUTURE PERFECT

Arte Contemporáneo de Alemania

25.08.2016 | 13.11.2016

FUTURA

FUTURE PERFECT

por Angelika Stepken y Philipp Ziegler

Las dos palabras que componen el título de esta exposición, "futuro" y "perfecto", asocian una promesa sobre el futuro y una idea de redención, como si el curso de la historia condujera a un futuro prometedor. Pero estas esperanzas pertenecen a la historia de las ideas y a las ideologías de la modernidad temprana. Hoy en día vemos el futuro con mayor sobriedad, de forma más compleja y global. FUTURE PERFECT se refiere simplemente al tiempo verbal que expresa la culminación de una acción: algo habrá existido o sido hecho. El futuro perfecto (en alemán llamado también *Futur II*) es una vista previa expresada en pasado, y con ello especulación. Significa un salto hacia el futuro, la suposición de que las cosas podrán haber sucedido como lo imaginamos. Hoy en día, el futuro se nos presenta como un concepto crítico, e incluso el futuro próximo, a pesar de la aceleración digital y móvil, apenas si puede ser anticipado.

La caída del Muro de Berlín y el fin de la división de Alemania y de nuestra concepción del mundo en dos bloques opuestos no sólo han llevado a la globalización en términos económicos, sino también a la desaparición de un buen número de ideas preconcebidas e imaginarios europeos. El futuro es un concepto emancipatorio. En la región del sur del Mediterráneo, las sociedades civiles exigen y encarnan el futuro, enfrentándose a una resistencia masiva. ¿Y qué sucede en Europa Central? Aquí el pensamiento parece estar dominado por una extraña sensación de despiste. Es como si el futuro fuera más una fuente de preocupación que de motivación.

Por estos motivos, creemos que la reflexión sobre las promesas del futuro constituye un horizonte intelectual interesante para esta exposición. ¿Qué posiciones adoptan los artistas en su empleo del material, la forma, la imaginación, la trama o la narrativa? ¿Cómo reflexionan sobre el pasado de forma novedosa? ¿Dónde ven alternativas para la acción?

"Occidente fue el desplazamiento hacia el futuro, y la mitología de esta desterritorialización ha sido llamada modernidad [...]. La colonización del mundo a manos de la utopía del futuro ha agotado el propio futuro", declara el autor y activista de medios italiano Franco Berardi Bifo[1]. El concepto de Occidente, del "Antiguo Occidente" ("*Former West*") y sus mapas conceptuales son actualmente examinados de forma autocrítica y novedosa por un proyecto de investigación artística y teórica del mismo nombre[2]. El futuro se ha convertido en un concepto especulativo al interior de una lógica económica y sistémica. En un ensayo muy elogiado, *El fantasma del capital*, el investigador literario y filósofo Joseph Vogl, profesor de la Universidad Humboldt de Berlín, investiga la racionalidad económica del capitalismo y las presuntas fuerzas equilibradoras del mercado. "Para los mercados de los futuros y derivados, el futuro se ha convertido en un tiempo de recursos inagotables. En una posición central se encuentra el conocimiento de aquellos hechos supuestamente irregulares, en los que el mundo de la economía financiera se ha vuelto ilegible e inescrutable. Aquí es donde la inseguridad y la inestabilidad ejercen sus efectos en el corazón mismo del sistema,

donde el futuro lanza su ataque contra el resto del tiempo: este es el fantasma del capital"[3]. La industria financiera mundial funciona sobre el principio del tiempo ilimitado: una antelación de presentes futuros, que jamás son idénticos al futuro actual.

El arte no ilustra la historia mundial o las explicaciones del mundo, pero refleja formas de pensamiento actuales y sus limitaciones, omisiones, paradojas y oportunidades. La exposición FUTURE PERFECT reúne obras de dieciséis artistas contemporáneos que viven en Alemania o han nacido allí. Algunos de ellos han sido llevados por sus biografías a Berlín desde otras partes del mundo. Se trata de artistas transnacionales que trabajan en diversos medios –película, fotografía, escultura, objetos, pintura, collage– y se han hecho un nombre en la escena de arte alemana y de otros lugares desde la década de 1990. Sus trabajos examinan especulaciones sobre el curso de la historia, exploran la temporalidad como una pregunta formal y esbozan conocimientos a través de nuevas imaginaciones.

Se dice que actualmente hay unos siete mil artistas plásticos en Berlín, lo que significa que uno de cada quinientos habitantes de la ciudad se ve a sí mismo como un artista. Desde la caída del Muro de Berlín, la ciudad antiguamente dividida se ha convertido en el hogar de artistas de todo el mundo. La Reunificación de Alemania provocó transformaciones urbanas fundamentales, que posibilita(ro)n el uso provisional de bienes inmuebles para fines artísticos. Casi todos los artistas representados en esta exposición viven en Berlín. 470 galerías tratan de ganarse la vida en esta ciudad de escasos recursos económicos y que no cuenta con alrededores pudientes. Así como en tiempos del neoliberalismo los artistas fueron vistos como "modelos" de identidades laborales flexibles, hoy provocan discusiones sobre el nuevo precariado y estrategias de supervivencia económica precaria en medio de la sociedad.

---

1 http://www.formerwest.org/DocumentsConstellationsProspects/Contributions/GameOver (14 de mayo de 2013).

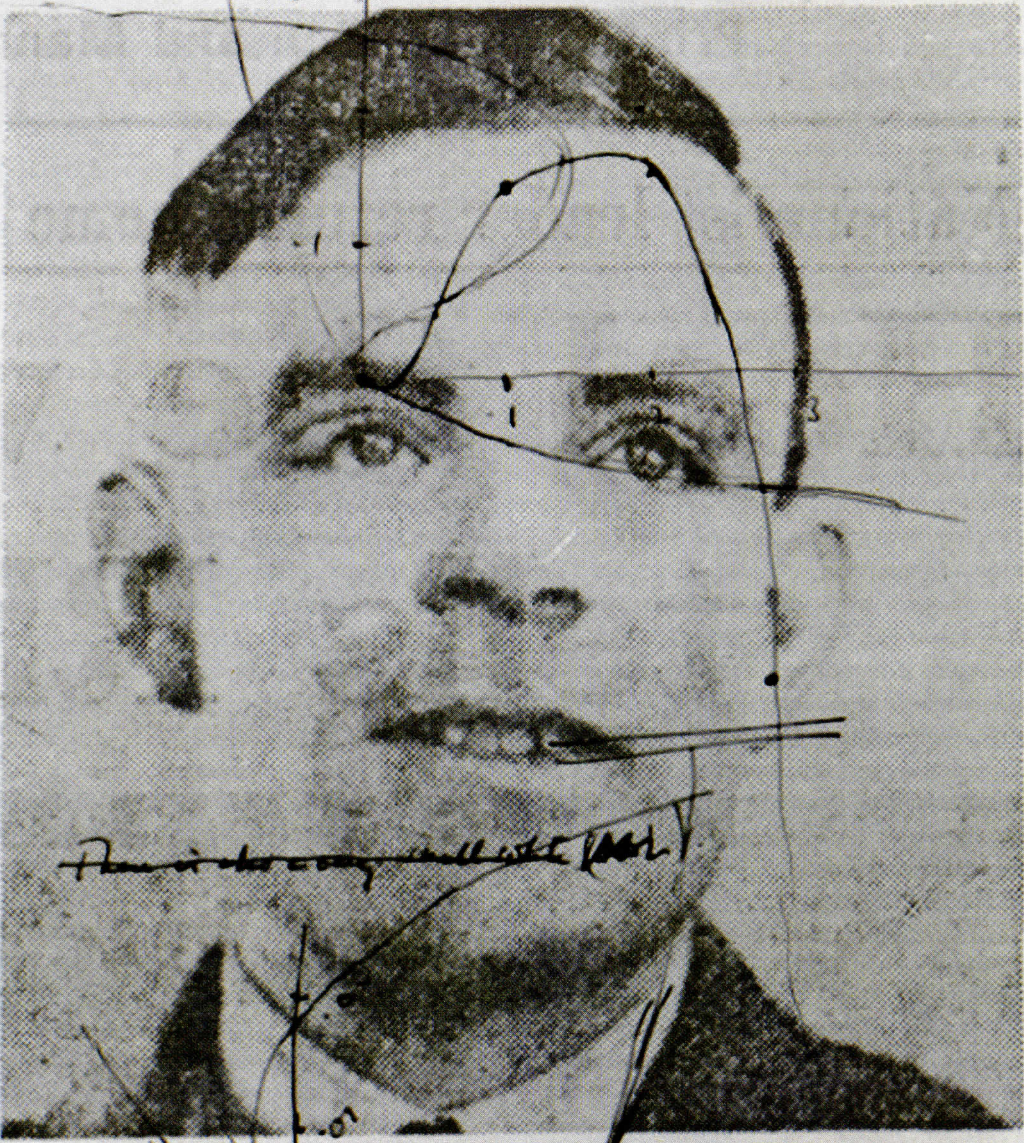
2 "Former West", un proyecto de arte contemporáneo, educación, publicación y exposición (2008–2014), organizado por BAK (basis voor actuele kunst), www.formerwest.org.

3 Del texto de presentación de la editorial diaphanes (http://www.diaphanes.net/buch/detail/198, 14 de mayo de 2013) sobre el libro de Joseph Vogl, *El fantasma del capital*, Zürich 2010.

HENRIK OLESEN. A.T., 2012.

Collage computarizado sobre tarjeta, 20 hojas

's code-breaker

Alan Turing—death by suicide or accident?

go abroad after this episode. suicide as a way of "bowing

NARRACIÓN

La película de **Clemens von Wedemeyer** (nacido en 1974 en Gotinga), ***La prueba* (2008)**, es la obra que examina de forma más explícita la pregunta por el futuro, la continuidad y el cambio en el escenario de la representación política. Su protagonista recita detrás del escenario el texto "falso" de un discurso durante un acto de campaña política. La película es un *loop* o bucle, por lo que el resultado del discurso decisivo queda abierto. La película como medio se basa en ser capaz de superar la irreversibilidad del tiempo. Clemens von Wedemeyer usa este potencial una y otra vez con el fin de cuestionar el acceso a la historia y las historias, y a sus consecuencias.

Dani Gal (nacido en 1975 en Jerusalén) tiene un enfoque similar de reflexión mediática sobre documentos históricos, que el artista a menudo separa en sus elementos gráficos y retóricos-textuales, y los confronta con su propio material de investigación. En su instalación interactiva sonora ***Arquitectura sobre el futuro de las conversaciones* (2008)**, oímos ambos lados de un disco de vinilo estadounidense con discursos de arquitectos famosos de la década de 1950. El título original del LP es *Conversaciones sobre el futuro de la arquitectura*. A medida que los visitantes de la exposición se mueven por la sala, la velocidad y el volumen de los documentos de audio varían. Entre más personas se acerquen a los pedestales con los tocadiscos, más se distorsiona el sonido, y el texto hablado se vuelve cada vez más incomprensible.

Los niveles de imagen y sonido también se calibran de forma muy particular en la película ***Alpi* (2011)**, de **Armin Linke** (nacido en 1966 en Milán). Las imágenes siguen al sonido, y por ello parecen tan duras. A través de imágenes y cortes enmarcados con precisión, la película muestra los Alpes como una zona globalizada de condiciones sociales, económicas y políticas complejas. La exposición también incluye fotografías de Linke que muestran espacios globales y su uso. Éstos reutilizan tipologías gráficas y al mismo tiempo hacen visible su propio medio de producción. Dependiendo del formato de cámara utilizado, el papel sigue siendo visible como el medio y marco de la imagen.

La obra de **Henrik Olesen** (nacido en 1967 en Esbjerg, Dinamarca) se dedica a los temas del corte, la exclusión y la conexión en un contexto político basado en el cuerpo. El trabajo se ocupa de nuestro propio cuerpo y el de los otros, así como de la producción del cuerpo y el espacio que lo rodea. Henrik Olesen le ha dedicado varios ciclos de su obra al inventor del código binario y pionero de la era computacional Alan Turing (1912-1954). En su collage ***A. T.* (2012)**, Olesen ilustra el efecto brutal y trágico de la abstracción binaria sobre la integridad física y mental del matemático. Turing realizó investigaciones fundamentales sobre tecnología informática y computacional, así como sobre biología teórica. Durante la Segunda Guerra Mundial, tuvo un papel decisivo en el desciframiento de mensajes de radio cifrados alemanes. Debido a su homosexualidad, en 1952 Turing fue forzado a recibir tratamiento psiquiátrico y fue "castrado químicamente", no se le permitió trabajar para los servicios secretos, cayó en la depresión y cometió suicidio. Apenas en 2009, el primer ministro británico Gordon Brown expresó una disculpa oficial en nombre del gobierno por el "trato espantoso" que recibió Turing.

Danh Vo (nacido en 1975 en Vietnam) presenta dos obras en esta exposición, las cuales encarnan, en formatos grande y pequeño, la interconexión entre la historia individual y los sistemas e intereses políticos. El artista le pide a su padre una y otra vez que transcriba una íntima carta de despedida escrita por el misionero Jean-Théophane Vénard a sus padres antes de ser ejecutado en 1861. Al lado se encuentran dos fragmentos del gigantesco trabajo ***Nosotros, el pueblo* (2011-2013)**, que pesan 31 toneladas. Danh Vo reproduce la Estatua de la Libertad de Nueva York

en su tamaño original como una superficie de cobre, hecha luego añicos. Cada parte se convierte así en el monumento a una promesa rota. Danh Vo dice: "Mi enfoque son los sueños hechos añicos, las ilusiones. Para los gobiernos, una herramienta es mantener vivos lo sueños que no tienen nada más. La promesa de un futuro mejor domestica y somete a las personas.

En la obra de **Nairy Baghramian** (nacida en 1971 en Isfahán) ***Puntos privilegiados* (2011)** tres barras de metal abiertas, redondas y coloridas marcan los lugares que remiten a espacios institucionales de exposición en su práctica de colgar obras de arte, así como posibles ubicaciones que el espectador podría ocupar en lugar de la escultura. El trabajo analiza los significados cambiantes, temporal y localmente, que se atribuyen a determinados lugares y no lugares. En sus esculturas, fotografías e instalaciones espaciales, Nairy Baghramian cita con frecuencia el repertorio formal del modernismo y destaca al mismo tiempo cuestiones históricas, sociopolíticas y estéticas.

IMAGINACIÓN, OBJETOS

Hemos incluido en la exposición tres posiciones pictóricas que operan sobre muy diversos puntos de ruptura del medio. Mientras que **Jutta Koether** aborda la ambivalencia artística entre el deseo de imaginación y el rechazo de la representación en la pintura, para **Kerstin Brätsch** la pintura es un medio de exhibición en el umbral entre la pincelada, la expresión y el mundo mercantil. Por su parte, **Antje Majewski** le concede a la pintura un lugar casi mágico, entre narración, conocimiento sin jerarquías y objeto.

Las dos pinturas de gran formato de **Jutta Koether** (nacida en Colonia en 1958) se titulan ***Llave berlinesa* (2010)**, que se refiere a un tipo muy especial de llave con el cual se podían abrir las puertas de los edificios antiguos sólo si uno las cerraba de nuevo tras de sí. Ahora bien, la pintura de Koether de la serie de las llaves berlinesas no sólo se refiere al objeto y sus exigencias disciplinarias, sino también a citar modelos de la historia del arte provenientes de los Museos de Berlín: un autorretrato de Poussin, una escultura egipcia. Se trata de pinturas que exigen, que sugieren belleza y extrañeza, que atraen y repelen estéticamente, que quieren ser descifradas y se niegan a serlo. Es pintura acerca de la pintura, la cual representa al sujeto que pinta y la pintura como objeto de forma tan escéptica como deseosa. El trabajo de Jutta Koether también incluye actuaciones, cine y música, así como escritura.

Desde 2007, **Kerstin Brätsch** (nacida en 1979 en Hamburgo) ha estado trabajando con **Adele Röder** (nacida en 1980 en Dresde). Röder bajo la etiqueta **DAS INSTITUT** ("El instituto"), que sirve como su agencia ficticia de importación y exportación para publicitar y comercializar sus obras, que ellas ven como una simbiosis radical de superficies contemporáneas. En sus objetos-pintura, piezas de pared, pantallas e instalaciones se busca desmitificar la pintura y plantear preguntas especulativas y modelos conceptuales tales como: ¿Qué es una pintura? ¿Qué es el diseño digital? ¿Qué es un signo?

Las pinturas sobre Mylar de Kerstin Brätsch son objetos temporales de pintura, imágenes sobre transparencias en tres partes, que se ensamblan en diversas combinaciones para formar una imagen. La vitrina de luz de gran formato, en la que aquellas se muestran como si se tratara del escaparate de una tienda, es para Brätsch un "hospital para la pintura", una "zona de pruebas en la que la imagen es diseccionada". Adele Röder trabaja con medios digitales y genera, a partir de herramientas de programación, imágenes que son pantallas casi inmateriales y temporales, con carácter especulativo. Ella transmite estos sistemas de signos a telas y tapices. En el trabajo *Viola / Fantasma de Viola*, confluyen diseños pictóricos fantasmales e históricos:

NASAN TUR

Backpacks / Mochilas, 2006.
Medios mezclados

Backpacks in Belgrade /
Mochilas en Belgrado, 2006

Vídeo monocanal, 10:45 min.

las dos artistas conciben la serie de diapositivas como un "tratado integral y un posicionamiento acerca de la fotografía, la pintura, el objeto, el cuerpo, el género y los roles de género, la publicidad, la joyería y el diseño, la caricatura, el carácter y lo grotesco, una ilusión deformante, un trampantojo..."

En 2011 **Antje Majewski** (nacida en 1968 en Marl) concluyó un proyecto al que le había dedicado dos años de investigación, viajes, colaboración y pintura. Investigó sobre el significado y la representación de siete objetos en diferentes contextos culturales y diferentes continentes. Las historias que cuentan estos objetos conformaron al final una especie de museo de las cosas, *El mundo de Gimel*, que incluye películas y entrevistas, así como pinturas y contribuciones de amigos artistas. El trabajo ***Entidad* (2009)**, compuesto de varias partes, es un extracto independiente de ese proyecto. La artista introduce el fruto seco como objeto, como retrato gigante, junto con la ceremonia de la entrega en el escenario ficticio del "Informe sobre una visita a la Rama de Didáctica del Museo de Hermenéutica Aplicada de Bielefeld, Alemania, agosto 11, 2117", en el cual se formula esta pregunta entre otras: ¿Cuál será el papel del arte en el futuro?

En su serie ***Drift Wood Lamp (Lámpara de madera flotante,* 2010)** y en otras obras, **Annette Kelm** (nacida en 1975 en Stuttgart) se dedica a objetos extraños de la década de 1950, que reúnen madera de raíz de ciprés con electricidad a fin de crear lámparas. En su trabajo como fotógrafa cita géneros clásicos como el bodegón y el retrato, así como la fotografía de objetos, paisajes y arquitectura. Con frecuencia, los motivos de sus fotos analógicas no son claramente discernibles y contienen referencias culturales híbridas. Kelm siempre coloca motivos individuales frente a su cámara, y reproduce su extrañeza como si se tratara de un bodegón y los objetos provinieran de otro tiempo y otra cultura.

ACCIONES

Nora Schultz (nacida en 1975 en Fráncfort) está interesada en la cuestión de cómo acciones pueden articularse escultural y espacialmente en el material, sin congelarse en formas definitivas. La metáfora de la máquina le permite examinar la escultura como producto y como productora al mismo tiempo. ***Descubrimiento de lo primitivo* (2011)** es una especie de máquina de impresión simple, una rejilla de metal, que puede imprimirse a sí misma e imprimir otro material en distintos tipos de soporte. El material impreso se convierte en parte de la obra y puede ser producido una y otra vez de forma performativa por la artista o en colaboración con otros protagonistas. Nora Schultz trabaja con materiales simples de construcción, que ella relaciona entre sí en un frágil equilibrio formal, como si fueran parte de una idea de producción interminable.

Los objetos que **Nasan Tur** (nacido en 1974 en Offenbach) ofrece a los visitantes son objetos de uso real. Sus ***Mochilas* (2006)** pueden ser alquiladas por los visitantes de la exposición y ser utilizadas en el espacio público para manifestar o sabotear, para hablar en público, para un ritual fanático o simplemente para cocinar algo. El arte sale del museo y puede ser apropiado individualmente. En videos tan humorísticos como subversivos, pinturas murales e instalaciones, Nasan Tur refleja una y otra vez la relación entre el espectador y la obra de arte en el espacio público.

ESPACIOS ARQUEOLÓGICOS

Tanto Mariana Castillo Deball como Yorgos Sapountzis y Cyprien Gaillard trabajan sobre el y en el espacio histórico y arqueológico, con el fin de leer con nuevos ojos y reactivar las reliquias de la historia.

Mariana Castillo Deball (nacida en 1975 en Ciudad de México) utiliza artefactos arqueológicos falsos para preguntar cómo una cultura (colonial) se relaciona con su propia historia. Está interesada en la producción de conocimiento descuidada, en políticas institucionales y en cuestiones relativas a la escultura tradicional y su trasfondo. En 2009, Castillo Deball inició su serie de ***Objetos incómodos*:** objetos ligeros, inquietantes, elegantes en el espacio, que parecerían no estar inscritos en contexto alguno, pero que bajo una inspección más cuidadosa encarnan una historia de tradición y manipulación. Las esculturas están cubiertas con imágenes que Castillo Deball ha acumulado en los últimos dos años, como parte de sus experiencias antropológicas, carnavalescas y museográficas en Brasil. El hecho de que el énfasis se ponga en rituales y festividades explica la elección de la técnica tradicional de papel maché, que se utiliza para los disfraces de carnaval y otras celebraciones, es fácil de fabricar, usar y desechar las hojas, y por ello se está en el umbral de los productos desechables. El mural se refiere a imágenes que la artista vio en el Instituto Warburg de Londres.

Cyprien Gaillard (nacido en 1980 en París) se hizo popular con espectaculares obras de video y fotografías sobre la decadencia, destrucción y demolición de la arquitectura y cultura modernistas. En su película *Artefactos* (2011), sobre la mítica ciudad de Babilonia, ubicada en el Irak actual, vemos imágenes de la Puerta de Ishtar en el Museo de Pérgamo de Berlín, así como lugares de culto en el desierto y edificios nuevos, todos ellos abandonados por el hombre. Gaillard filmó en esta metrópoli, la más antigua del mundo, con la tecnología más reciente, usando un iPhone y copiando luego las imágenes en película de 35 mm. En el mismo año, Gaillard invitó a los visitantes de la galería Kunst-Werke en Berlín a un templo gigantesco de cerveza, obra titulada *La recuperación del descubrimiento*. El espacio de exposición estaba ocupado por una enorme pirámide de latas de cerveza que los visitantes consumían, desmontando así la escultura pieza por pieza. En FUTURE PERFECT, Cyprien Gaillard expone la serie de pequeños collages ***Nueva pintoresca*** **(2012)**. Estos collages surgen de modo paralelo a sus películas y sus instalaciones: gestos en tamaño de postales que convierten escenarios urbanos en sitios arqueológicos, y que comprimen niveles de destrucción y desaparición, del hacer visible y la imaginación.

Como punto de partida para su trabajo, **Yorgos Sapountzis** (nacido en 1969 en Atenas) toma a menudo monumentos y estructuras del espacio público, que él activa de manera temporal y colectiva. Sus performances son grabadas y luego se presentan en espacios de exposición en forma de instalación, junto con los materiales textiles del acto artístico. En el video ***Fast Cat Past*** **(2011)** se observan dos obras del escultor alemán Richard Scheibe, ubicadas en el espacio público en Berlín: una de ellas, del año 1935, representa un miembro de la "raza superior"; la otra, de los años de la posguerra, se encuentra en el Memorial a la Resistencia Alemana durante el Tercer Reich. El trabajo más temprano lo cubrió Sapountzis durante una performance con telas de colores y luego tomó moldes de la obra; y en la última toma del video, se mostró a sí mismo de pie junto a la escultura.

FUTURE PERFECT, como todas las exposiciones, no tiene principio ni fin. Formula preguntas, nos confronta con dieciséis posiciones artísticas distintas que han encontrado dieciséis respuestas diferentes a partir de investigaciones, intereses y cuestiones individuales.

MARIANA CASTILLO DEBALL

Aquí el hombre se enfloró la cabeza
(Here the man embellished his head with flowers), 2011.
Dibujo mural, tinta china

Reflejo de cien espejos tu cuerpo
(Like a hundred mirrors, I reflect your body), 2011.
Papel maché, alambre de aluminio, impresiones láser

Ifa

(Institut für Auslandsbeziehungen – Instituto de Relaciones Exteriores) está financiado por el Ministerio de Asuntos Exteriores Alemán, el Estado de Baden-Württemberg y la Ciudad de Stuttgart.

Dirección
Elke aus dem Moore

Curadores
Angelika Stepken, Philipp Ziegler

Realización y Organización
Lisa Berndt, Nina Huber, Sabina Husicic

Realización Técnica
Matthias Merker

Diseño Gráfico
Axel Feldmann, Luca Rosean, Objectif

Emisarios
Thomas Kaufhold, Michael Lapusks

MUSEO LA TERTULIA

Directora
Ana Lucía Llano Domínguez

Curaduría
Alejandro Martín Maldonado

Producción de Exposiciones
Luis Felipe Tirado Varela

Administración de Colecciones
Ayda Cristina Garzón Solarte
Isabel Cristina Satizábal Granada

Educación y Cultura
Ángela María Osorio Rojas, María Paola Herrera Valencia, Sandra Jaramillo Bravo, Andrés Ramos Fernández

Centro de Documentación y Archivo
Pavel Vernaza Ortiz, Laura Cuéllar Reina

Mercadeo y Comunicaciones
Claudia X. Bastidas Sandoval,Esteban Zapata Calderón, Laura Cadena Ibarra, Duván Pérez Manosalva

Diseño y Diagramación
Cactus Taller Gráfico
Juliana Jaramillo Buenaventura
Nathalia Olave Quintero
Luisa María Arango Londoño

Área Administrativa y Financiera
Deisy Copete Padilla
Carolina Nazarith Montaño

Secretaría
Dolly Janeth Galindo Cardona

Montajistas
Richard Bent Cano, Jorge Andrés Osorio, Sebastián Basto, Gerson Vargas, Juan Pablo Romero, Carlos Eduardo Garcés

Traducción
Nicolás Gelormini, Hernán D. Caro

Organizada por:

GOETHE INSTITUT — MUSEO LA TERTULIA

Una exposición de:

ifa Institut für Auslandsbeziehungen

Aliados estratégicos:

MINCULTURA — TODOS POR UN NUEVO PAÍS PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN — CALI PROGRESA contigo — ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO — Comfandi Tu mano amiga — Bancolombia

Agradecimientos especiales: Centro Cultural Colombo Alemán